

Юсупова Р.Х.
Москва, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
Копелович Н.П.
Бишкек, Кыргызстан, КРСУ

ПЛАКАТНЫЙ ЛАКОНИЗМ И МОНУМЕНТАЛЬНОСТЬ ЖИВОПИСНОГО СТИЛЯ А.А. ДЕЙНЕКИ

Александр Дейнека – художник многогранного таланта, создавший свой неповторимый художественный стиль. Его новаторское творчество составляет целую эпоху в отечественном искусстве 20-го века.

Ключевые слова: Монументальность; плакат; графичность; художник; творчество; стиль; ритм; образ; картина; мозаика; скульптура;

Alexander Deineka is a prominent talented artist who produced his own peculiar art style. The innovative creativity of that painter opens the whole era in the Russian art.

Keywords: Mural, poster, graphic, artist, creativity, style, rhythm, image, picture, mosaic, sculpture

Александр Александрович Дейнека создал свой неповторимый художественный стиль, ставший образцом высокого накала и нравственной чистоты. Новаторское творчество выдающегося художника составляет целую эпоху в отечественном искусстве 20-го века. Особенность картин Александра Дейнеки составляет графичность, плакатность и монументальность изображения. Это прослеживалось в некоторой упрощённости форм, ясных силуэтах, в контрастном фоне, в четком разделении цветов и сдержанной, монохромной цветовой палитре. Художник тяготел к тёмному, почти монохромному колориту. Ранние картины художника напоминали увеличенные рисунки. Дейнека обладал самостоятельным композиционным видением. Он смело экспериментировал, изображал своих героев в неожиданных ракурсах. Немало-

Юсупова Р.Х. ПЛАКАТНЫЙ ЛАКОНИЗМ И ...

важное значение в картинах художник уделял форме. Остроту композиционным приемам придавало доведение формы до тщательного её обобщения и цельности. В свою живопись привнёс графическое понимание формы, освобождая её от лишних деталей.

Дейнека расширил границы живописи с помощью фотографии и плаката. В начале 1920-х годов Дейнека много работал в плакатной и журнальной графике. Полюбив плакат за краткость и страстность революционного лозунга, Дейнека в своих картинах стремился воплотить такой же смелый лаконизм и ясность изображения. В журналах сформировался уникальный дейнековский живописный стиль. Многие графические приемы перешли в живопись художника. Поточность работы в периодических изданиях заставляли работать быстро, упрощать рисунок, вкладывать в форму и композицию максимум смысла.

Изучение творчества Александра Александровича Дейнеки является неотъемлемой частью учебного процесса. Оно формирует, разносторонне обогащает развитие личности и позволяет расширить творческое мировоззрение. Понимая уровень дарования А.А. Дейнеки, советское государство создало для художника большие возможности. В своём творчестве Дейнека воспел высокие примеры служения революционному долгу.

Александр Александрович Дейнека - художник многогранного таланта. Дейнека — живописец, художник-монументалист, график, иллюстратор, скульптор, художник театра, спортсмен. Лауреат Ленинской премии, народный художник СССР (1963), вице-президент АХ СССР (1962-1962), преподаватель, автор книг, статей, методических пособий. Его искусство вобрало в себя опыт авангарда, веру в переустройство мира и чувство причастности времени. Авиация, спорт и труд легли в основу большеформатных картин художника.

Александр Дейнека родился 20 мая 1899 года в Курске, в семье железнодорожного рабочего. В 1915 – 1919 годах учился в Харьковском художественном училище. 1920 по 1925 г – годы плодотворной учёбы в московском ВХУТЕМАСе у В. А. Фаворского, И. И. Нивинского, Д. С. Моора. В середине 1920-х годов во ВХУТЕМАСе основал художественную группу ОСТ – «Общество художников-станковистов». Молодые оловцы в своих картинах воспевали технический прогресс,

людей производства, индустриальный мир. В 1925 году на первой выставке ОСТА Дейнека показал картины «Перед спуском в шахту» и «В забое», написанные под впечатлением командировки на Донбасс. В результате творческих поездок по стране Дейнека написал такие картины как, «На стройке новых цехов» (1926), «Текстильщицы» (1927). Герои на полотнах А. Дейнеки – шахтеры Донбасса, футболисты, серебристые дирижабли, большекрылые сине-красные самолеты, силуэты паровозов, быстроходные поезда. Картинам Дейнеки свойственны динамический ритм, любовь к резким ракурсам, плакатность и монументальная лаконичность.

В 1928 году Дейнека создал свое лучшее живописное произведение на историко-революционную тему – полотно «Оборона Петрограда», в котором воспел Петроградский рабочий класс. В картине нашла отражение суровая героика Гражданской войны 1918 - 1920 годов. Композиция картины обрела черты монументальности, её обличает связь с плакатной графикой.

В 1930-е годы Дейнека стал больше работать в живописи, а затем и в монументальном искусстве. Художник в своих картинах стремиться воплотить образ человека будущего. Цветовая палитра, манера письма стали разнообразнее и светлее, работы насыщены светом и радостью. Написаны такие картины, как «На балконе», «Игра в мяч». В 1932 году Дейнека пишет картину «Мать». Образ матери доведён до совершенства, получился особенно мощным и лаконичным, наполненный любовью и нежностью, она женщина-труженица, здоровая, крепкая, способная защитить и вместе с тем, женственная - идеал настоящей советской женщины.

В 1935 году Дейнека командирован в Италию, Францию и США. Впечатления от поездок отразились в картинах: «Улица в Риме», «Итальянский мотив», «Монахи», «Париж. В кафе», «Парижанка», «Вашингтон. Капитолий», «Юноша-негр». Вернувшись на Родину, художник обращается к темам спорта и авиации, в 1937 году пишет наполненную солнечным светом картину из жизни советских детей – «Будущие летчики». Фигурки мальчиков, наблюдающих полет гидроплана, воплощают молодость и мечту о светлом будущем. Картина озарена светящимся колоритом.

Своими произведениями, посвященными Москве, Александр Дейнека создал лицо Москвы 1930-1950-х годов. Важ-

нейшее место в творчестве Дейнеки занимают монументально-декоративные работы. В 1938 году по эскизам художника созданы знаменитые мозаики на сводах станции московского метро «Маяковская», под названием «Сутки Страны Советов». Архитектурный проект был удостоен гран-при на Международной выставке 1939 года в Нью-Йорке. Мозаиками А. Дейнеки оформлены станции метро «Новокузнецкая» в 1938-1941-х годах., в 1938-1939-х годах оформлял Всесоюзную сельскохозяйственную выставку - ВСХ, театр Советской армии в 1940 году, в 1937 году - панно для международных выставок в Париже и Брюсселе в 1958 году. Мозаичные портреты ученых для нового здания МГУ им. Ломоносова в 1947-1953-х годах. Также в эти годы Дейнека активно работает как скульптор.

Александр Александрович Дейнека большое внимание уделял преподавательской деятельности. Он преподавал во ВХУТЕИНе, в Строгановском училище, в Московском полиграфическом институте, в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова, в Московском институте прикладного и декоративного искусства, и в Московском архитектурном институте.

На годы Великой Отечественной войны приходится один из высочайших подъёмов в творчестве Дейнеки. Вера в победу, побуждала художника на создание лучших произведений военных лет. Картины, созданные во время войны, посвящены мужеству советских людей, проникнуты гордостью за свою родину, они укрепляли уверенность людей в победу над фашизмом. Картина «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года» - первое произведение на военную тему. Дейнека стремился выразить свои чувства - гнев художника-гражданина, с болью смотрящего на тяжелые бедствия и страшные испытания, которые принесла его народу война. Вместе с тем художник сумел показать суровый, мужественный образ Родины, который олицетворял в образе Москвы. В пейзажах «Площадь Свердлова в декабре 1941 года», «Манеж» - знакомая городская среда предстает в новом ощущении. Под покровом светомаскировки архитектура знакомых московских площадей и зданий обрела сказочный вид, вызывающий чувство горечи. Одна из живописных многофигурных композиций - «Оборона Севастополя» (1942) главное полотно Дейнеки на военную тему.

Сбор необходимого материала Дейнека осуществляет в действующей армии. «Моя картина и я в работе слились воедино, вспоминал художник. Герой изображен в момент предельного напряжения, накала борьбы в последние моменты жизни. Александр Дейнека получил высокую оценку лидеров фашистских стран. Б. Муссолини считал его одним из лучших художников мира. Летом 1944 года завершает начатое до войны полотно «Раздолье». Художник изображает мир таким, каким хотел бы видеть его после Великой Победы. В мае 1945 года Дейнека посещает столицу разгромленного рейха - Берлин. На основе собранного материала создаёт серию акварелей под названием «Берлин. 1945». В 1947 год художник завершает обширную серию «Москва военная», в которой подводит итог своим наблюдениям первых месяцев войны. В мирное время Дейнека продолжает активно работать. Помимо живописи, графики, мозаики художник работает над рельефом, скульптурой в бронзе, камне, дереве, над эскизами витражей. Синтез видов искусства и техник, используемых в работе, убеждает в многогранности таланта выдающегося мастера. Живопись А.А. Дейнеки оказала большое влияние на творчество художников «сурового стиля».

Значение творчества А.А. Дейнеки, выразившего патристические и прогрессивные идеи своего времени, хорошо известны и по достоинству оценены. Изучение и использование специфики творческих приёмов изображения в картинах художника является важнейшим средством воздействия для успешного обучения студентов. Овладение студентами мастерством, профессиональными методами построения композиции на плоскости холста, техникой живописи на основе изучения произведений А. Дейнеки является важнейшей задачей для усвоения художественных способов изображения.

Список литературы:

1. Вартанова Л.К. О способности творить/В книге: Пространство диалогов: изобразительное искусство и дизайн/коллективная монография. Стерлитамак, 2017. С. 16-22.
2. Вартанова Л.К. Интернациональный язык графического дизайна/В книге: Пространство диалогов: изобразительное искусство и дизайн/коллективная монография.

Стерлитамак, 2017. С. 22-29.

3. Котышов А.В., Смирнова М.А. Архитектура, городская среда и пленэр в историческом городе Тобольске//В сборнике: Современная наука: теоретический и практический взгляд: в 4-х частях. 2016. С. 300.

4. Романова М.А., Смирнова М.А. Матрешка – загадка и символ народного искусства России/Пространство диалогов: декоративно-прикладное искусство и дизайн/коллективная монография/Уфа, 2018. С. 146-156.

5. Смирнова М.А. Пропедевтика в процессе обучения дизайнеров в вузе/Пространство диалогов: изобразительное искусство и дизайн/коллективная монография/Стерлитамак, 2017. С. 97-110.

6. Смирнова М.А. Формально-ассоциативная композиция в процессе обучения дизайнеров в вузе // В сборнике: Инновации и традиции: современные вызовы развития педагогического образования. М.: 2016. С. 431-435.

7. Смирнова М.А. Художественная роль точки и линии в графике/Пространство диалогов: изобразительное искусство и дизайн / коллективная монография. Стерлитамак, 2017. С. 110-119.

8. Стеклова И.А., Богданова В.З. Линия: разворот в пространстве костюма//Пространство диалогов: изобразительное искусство и дизайн: коллективная монография. Стерлитамак, 2017. С. 119-145.